

Saodat Ismailova.
Abismo entre dos
montañas

Museo Amparo

Saodat Ismailova. Abismo entre dos montañas

Saodat Ismailova es una cineasta y artista uzbeka que teje recuerdos, mitos, rituales y sueños en el tapiz de la vida cotidiana. Ismailova creció como la primera generación postsoviética en Asia Central, y ha convertido esa región en el tema de su trabajo, investigando sus culturas y geografías históricamente complejas y estratificadas. *Abismo entre dos montañas* reúne películas, instalaciones y materiales tejidos para explorar el papel de las montañas dentro de su obra, examinándolas como confluencias entre varios continuos temporales. La montaña y su atracción vertical evocan una sensación de tiempo místico, una fuerza que se opone a la trayectoria en constante expansión y avance de la modernidad y la historia reciente.

Basándose en su historia personal, en conocimientos ancestrales y en relatos orales de mujeres, crea imágenes hipnóticas que nos transportan a los espacios entre montañas, lugares marcados por transiciones geológicas y artefactos culturales: la estepa de Asia central, las orillas del río Amu Daria y la montaña sagrada de Sulaiman-Too, el lugar de culto más antiguo de la región. El cementerio zoroastriano de Chillpiq aparece en varias de las obras y sirve de conector entre los hilos del tiempo. Combinando nuevas secuencias de video con material de archivo en obras como *As We Fade* (2024), explora cómo los sistemas de conocimiento han sido suprimidos e incluso borrados por la modernidad globalizada y las ecologías amenazadas. Para reflexionar sobre este vacío, o lo que el teórico mexicano post/decolonial Rolando Vázquez llama “un abismo de borradura”, Ismailova “inscribe un gesto de esperanza, la esperanza del re-cuerdo como conciencia y la esperanza de la transmisión frente al artificio”. Desde proyectar sobre seda y dejar que una imagen se difumine en el tejido hasta crear instalaciones multicanal apiladas, utiliza el aparato cinematográfico para suturar cualquier lazo roto entre el paisaje y la memoria histórica y transmitir un sentido circular del tiempo.

Samantha Ozer / Curadora

Esta instalación forma parte de TONO, un festival de arte “basado en el tiempo” con programación en Ciudad de México y Puebla.

El Festival TONO se celebra del 25 de marzo al 6 de abril de 2025.

Melted in the Sun

Melted in the Sun explora la enigmática figura de Al-Muqanna, un líder espiritual y político que creó un movimiento de “gente vestida de blanco” en la región de Asia Central del siglo VIII. Nacido en una tradición zoroástrica, Al-Muqanna combinó elementos del zoroastrismo, el mazdakismo y el budismo para desafiar las normas sociales, como la explotación de la tierra, el poder centralizado y la opresión religiosa. También se inspiró en el poder del sol, al que consideraba una deidad purificadora y centralizadora. Su legado, que hoy podría considerarse “protosocialista”, fue apropiado por la maquinaria regional de propaganda soviética como un héroe nativista. La película recorre lugares ligados a sus hazañas legendarias, desde Bujará hasta el río Amu Daria, pasando por el cementerio redondo de la estepa de Chillpiq. Desde una visión cíclica de la historia, Ismailova reimagina la leyenda de Al-Muqanna invitando al poeta uzbeko Jontemir Jondor a encarnar una versión moderna del histórico líder.

Saadat Ismailova
Melted in the Sun
2024
Video monocanal, color, sonido 5.1
35'50"
Encargo y producción de Fondazione
in Between Art Film y coproducción de
Batalha Centro de Cinema Porto
Cortesía de la artista

Chillpiq

La película comienza con dos autobuses que cruzan el horizonte y se dirigen hacia el cementerio redondo de Chillpiq. La cámara les sigue mientras un grupo de cuarenta mujeres jóvenes escalan las ruinas del antiguo emplazamiento zoroastriano que en su día albergó el asta de la bandera de la República Autónoma de Karakalpakstán durante la era soviética. Tras el colapso de la URSS, estas estructuras metálicas fueron transformadas por las mujeres locales en símbolos de fertilidad, ya que se asemejan al arquetipo del árbol de la vida en la antigua cultura turca y siberiana. *Chillpiq* captura la devoción de las mujeres por el asta de la bandera y su interacción con este objeto recién sagrado, destacando el sincretismo moderno en la intersección del zoroastrismo, el chamanismo, el islam y la Unión Soviética. Mientras tanto, muchos lugares de veneración preislámicos en Asia Central se enfrentan hoy en día a una destrucción generalizada. En gran parte de su obra, Ismailova explora las tradiciones orales transmitidas por las mujeres entre sus madres y abuelas. En la formación de su comprensión del tiempo, su abuela le enseñó “que somos responsables de las siete generaciones que nos preceden y de las siete que vendrán después”. Existe una sinergia con *Meltd in the Sun*, expuesta en la galería anterior, ya que la primera toma de esa obra se filmó en el mismo lugar.

Saodat Ismailova
Chillpiq
2016
Video monocal, color, sonido estéreo
17'
Cortesía de la artista

Two Horizons

Ambientada en el cosmódromo de Baikonur, en la estepa kazaja, a lo largo de la orilla norte del río Sir Daria, *Two Horizons* entrelaza dos historias que examinan la búsqueda de la inmortalidad por parte de la humanidad. Una de ellas se inspira en el mito de Qorqut, el primer chamán de Asia Central que, según la leyenda, podía levitar. Este momento está simbolizado por un niño de siete años que se acerca al yacimiento; su edad representa su iniciación a la vida en Asia Central. El segundo relato conecta con la historia soviética, centrándose en el cosmódromo de Baikonur, la primera base espacial del mundo (aún en funcionamiento), que lanzó a Yuri Gagarin como primer ser humano al espacio. En una entrevista concedida al Instituto del Cosmos, Ismailova explica que “la película es un intento de entrar en comunión con la estepa y permanecer en ella, de adentrarse en un examen visual y auditivo del entorno. Contiene un componente vertical y otro horizontal: la liberación del cuerpo, por un lado, y la sujeción al plano del horizonte, la gravedad de nuestros cuerpos, por otro. He intentado experimentar con un sentido ‘vertical’ del pensamiento a través de la interacción de dos pantallas, el montaje en dos pantallas que crea una dinámica multivectorial. Esto infunde la sensación de un cronotopo alternativo que, en mi opinión, se aproxima al del mito: una historia no localizada en el espacio y el tiempo familiares, como la historia de la búsqueda de la inmortalidad por parte de la humanidad”.

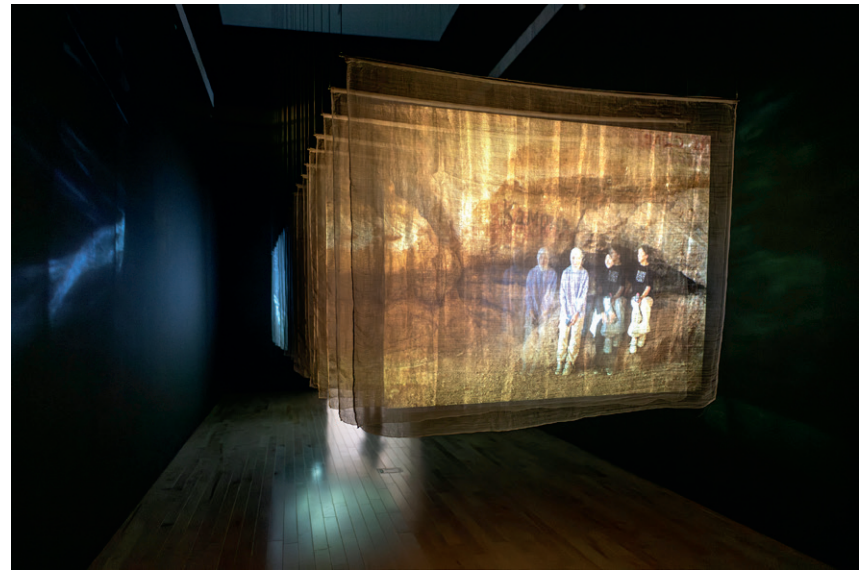

Saodat Ismailova
Two Horizons
2017
Video HD de dos canales, color, sonido 4.1
24'
Cortesía de la artista

As We Fade

As We Fade se rodó en Sulaiman-Too, la montaña sagrada de Asia Central, situada en Osh (Kirguistán), una ciudad marcada por su diversidad étnica y su importancia geográfica, especialmente durante los turbulentos años del colapso de la Unión Soviética. La película muestra diversos rituales celebrados en las distintas partes de la montaña, yuxtapuestos a un museo modernista soviético construido en el interior de la cueva sagrada, recortado en el paisaje de un lugar de importancia espiritual. Imágenes de archivo de 1929 se integran con tomas de drones de la ciudad en el presente, creando una continuidad entre el pasado y el presente. Proyectada sobre 24 paneles de seda, la película también juega con la estructura del cine como medio, ya que el video incluye 24 fotogramas o imágenes por segundo. La transparencia de la tela también permite que las imágenes se filtren entre los paneles, simbolizando el desvanecimiento de la memoria y lo que se pierde u oculta bajo la superficie.

Saodat Ismailova
As We Fade
2024
24 paneles de seda, video HD de dos canales, color y blanco y negro, sonido estéreo
19'
Encargo y producción de Pirelli HangarBicocca
Cortesía de la artista

Chillahona, embroidery

Este bordado realizado por artesanos de Uzbekistán ofrece una reinterpretación moderna de los bordados tradicionales de Tashkent hechos por mujeres conocidas como *falaks*. Estos bordados representan el cosmos y se inspiran en elementos naturales y en el misticismo sufí, entre otras referencias específicas de la región. Los *falaks* tradicionales también se hacían para hijas y nietas como amuletos de protección. Creados colectivamente, estos tejidos sirven como forma de conocimiento histórico compartido. La proyección de luz en el bordado está relacionada con los estudios del pensador sufí Najmiddin Kubra, quien desarrolló el estudio de la iluminación de la luz y el color que proviene de los seres humanos. Ismailova conectó el *falak* y la idea de la luz de Kubra, concebida en paralelo con la narración de su película *Chillahona*, de 2022.

Saodat Ismailova
Chillahona, embroidery
2022
Textil y vídeo, sin audio
La interpretación de la obra *Chillahona*
en los cánones del bordado tradicional
de Tashkent
Dibujo de Saodat Ismailova, bordado
por la artesana Madina Kasimbaeva
Cortesía de la artista

Fotografía de Pablo Escudero para Art Basel.

Portada
Saodat Ismailova
Melted in the Sun
2024

Still de vídeo monocal, color, sonido 5.1
35"50"

Encargo y producción de Fondazione in
Between Art Film y coproducción de
Batalha Centro de Cinema Porto
Cortesía de la artista

Saodat Ismailova

Se graduó en el Instituto Estatal de Arte de Tashkent y en Le Fresnoy, Estudio Nacional de Arte Contemporáneo, Francia, y ha establecido vidas artísticas entre París y Tashkent. En 2021 inició el colectivo de investigación Davra en Asia Central para desarrollar la escena artística local. En 2022 recibió el Eye Art & Film Prize de Ámsterdam. Ismailova ha expuesto a nivel internacional con presentaciones individuales como *A Seed Under Our Tongue*, Pirelli HangarBiccoca, Milán (2024), *Double Horizons*, Le Fresnoy, Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Lille, Francia (2023), y *18,000 Worlds* en Eye Film Museum, Ámsterdam (2023). Ha participado en numerosas exposiciones colectivas como la Trienal de Arte de Asia y el Pacífico (2024); la Bienal de Arte de Shanghái (2024), curaduría de Anton Vidokle; la Bienal de Arte Contemporáneo de Diriyah, curaduría de Uta Meta Bauer (2024); la Bienal de Arte de Sharjah (2023), curaduría de Hoor al Qasimi; *The Milk of Dreams*, curaduría de Cecilia Alemani; la 59ª Bienal de Arte de Venecia (2022); Documenta XV, curaduría de Ruangrupa, Kassel (2022), y muchas otras. En 2024 presentó *Melted in the Sun* en la exposición Nebula, curaduría de la Fondazione in between Art and Film durante la Bienal de Arte de Venecia. Sus obras se encuentran en las colecciones del Stedelijk Museum de Ámsterdam, el Centro Pompidou de París, TBA21, el FRAC de Córcega, la Tate Modern, el Guggenheim de Abu Dhabi y el Museo de Arte de Almaty (Kazajstán), entre otras.

TONO da las gracias a Villa Eugenie, a la Fundación Rosenkranz y a Olivier & Desiree Berggruen.

Saadat Ismailova. Abismo
entre dos montañas

01.03.25 — 05.05.25

Museo Amparo

TONO

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico

Puebla, Pue., México 72000

Tel. 222 229 3850

Abierto de miércoles a lunes

de 10:00 a 18:00 horas

Entrada gratuita domingos

y días festivos

 MuseoAmparo.Puebla

 MuseoAmparo

 museoamparo

 @museoamparo

 museoamparo